

CARMEN ALDUNATE

Museo de Arte Moderno LA TERTULIA
Avenida Colombia No.5 - 105 Oeste
Cali - Colombia

Maritza Uribe de Urdinola
Presidenta

Gloria Delgado
Directora

JUNTA DIRECTIVA

Marta Hoyos
Evelyn Burrowes de Caicedo
Guillermo Carvajal
Elly Burckhardt de Echeverry
Manuel Lago Franco
Federico O'Byrne
Betty Restrepo
Pola Reydburd
Juan Zaccour
Jaime Orozco
Juan Fernando Guerrero
Octavio Gamboa
Francisco Castro Z.

JUNTA ASESORA DE ARTES PLASTICAS

Pedro Alcántara Herrán
Soffy Arboleda de Vega
María de la Paz Jaramillo
María Thereza Negreiros
Amparo Urdinola de Zaccour
Mireya Zawadzki de Barney,

CALI, ABRIL 14 DE 1983

Del baúl de los viejos, de los terribles recuerdos,
han brotado bajo el mágico conjuro de Carmen,
fantasmas increíbles, que se deslizan entre los plie-
gues de sus carpas multiformes, mostrando con sor-
na una nariz, una boca, un ojo ambiguo.

Rostros de pesadillas y naufragios, rostros de res-
tos, la otra humanidad, la doliente y tremebunda,
el otro lado de la luna, la cara que guardamos en la
caja de fondos y temblamos si la investigan.

Ahi viene Bosco abrazado de Kafka, Safo y Baude-
laire, Fellini y Freud galopando el Apocalipsis.

Es hermoso pintar una flor, pero Dios te salve Car-
men, pues no sólo de flores vive el hombre.

Nacemos con dolor, vivimos en la angustia, mori-
mos con miedo.

Quien esté libre de fantasmas, que lance la primera
piedra. . .

MARIO TORAL.

Si examinamos con alguna detención, o procuramos atravesar más allá de sus bruñidas superficies, la galería de damas de C. Aldunate termina por confesarnos su condición de autorretrato ininterrumpido. La riqueza de estados anímicos que en cada ocasión se nos ofrece, por intermedio de una factura impecable y de climas serenos a los cuales nada perturba, basta para anular efectismos corticales, amaneramientos y monotonías.

Por otro lado, estas mujeres hermosas, envueltas cuidadosamente por telas suntuosas y que muestran a duras penas rostros y cuellos, ¿guardan un secreto acaso? La placidez presunta de sus miradas a veces no exentas de una ambigua ternura, y la regularidad de sus semblantes, acentúan el clima de misterio que las empapa. En lo íntimo de sí, creemos sentir la vibración de una particular angustia, muy propia del mundo contemporáneo, y que pocas veces asoma al exterior. Cuando eso ocurre, se ven fisonomías que, sin jamás perder su porte calmo, se agrietan y desmoronan. El continente bien protegido de estos personajes descansa dentro de un espacio casi siempre cerrado y cuyos accidentes se indican apenas.

Es desde luego, su lenguaje el intento consciente o no, de construir un ayer y un sitio histórico bien precisos: el renacimiento y la Francia que se sintetizan en la escuela de Fontainebleau.

No obstante, tras esas caras se adivina una fuerza expresiva mucho más importante y de claras resonancias oníricas. Muy restringido aparece el despliegue cromático en los productos de este período reciente. Tal renuncia contribuye a adecuarlos y refinarlos. El rojo siena, la tierra natural y tostada, sombras que parpadean junto a los grises metálicos, a los blancos y negros, se mimetizan con las veladuras que no suelen substanciar la realidad de los sueños.

Paisajes con construcciones también se entrometen entre las obras de la etapa madura de Carmen Aldunate. En ellos habitan aires desolados y evocan arquitecturas imaginarias, que claman por la presencia humana.

Otro tema solitario en medio de una fase de la producción de Carmen Aldunate es el de las vestiduras vacías. Aunque materializados esos motivos con plenitud de línea, echamos de menos las criaturas pensantes que se sirvan de estos ropajes de aberturas amplias. Si el soplo surrealista anida con intensidad en ellos, su expresividad enigmática nunca sobrepasa el de las sugerentes damas, aquellas de vestidos cortesanos y sentires tan actuales.

WALDEMAR SOMMER

EL ESPEJO MAGICO DE CARMEN ALDUNATE

Así es. La pintura de Carmen Aldunate es como la contemplación de un contínuo desfile de personajes, reflejados en un espejo mágico que se transforma incesantemente de acuerdo a los variados prismas del cristal que a veces aparece trizado y a veces terso y pulido como una lámina de acero inoxidable, lámina donde se reflejan personajes como surgidos de una historia imaginaria, de un realismo morfológico configurando distintos caracteres que cambian y se transforman sucesivamente, produciéndose una metamorfosis de sorpresiva visión que va desde un supuesto autorretrato hasta la máscara de una bellísima y espeluznante Lucrecia Borgia destilando el veneno de una mirada fría, helada como el corte de una navaja a la luz de la luna, tal como Medusa Serpentina que paraliza al espectador asombrado por la perfección técnica, por sus deslumbrantes colores.

A través de este espejo mágico que ondula o cristaliza los distintos elementos plasmados en la tela o el papel, van apareciendo pliegues de antiguos y ornamentales ropajes, convirtiendo complicados turbantes medioevales en formas caprichosas surgidas de una imaginación interminable, para convertirse en oníricos paisajes que presagian catastróficos silencios. A veces, una ropa tendida dentro de un dormitorio, ropa deshilachada por el viento otoñal o trapos amarrados o tensados que comprimen y rasgan la carne adolorida que sangra por el peso del espanto. Senos apretados derramando goterones de leche y salpicando violentamente la Vía Láctea, como flores desparramadas por el firmamento.

La recia personalidad de Carmen Aldunate, conjuntamente a una férrea voluntad creadora, han sido la determinante en la definición de su estilo pictórico aparentemente inmutable. Así como se habla de un "Velazquez", de un "Ticiano" o de un "Botero" como pintores que han plasmado un estilo definido e inconfundible, así hay que hablar ahora de un "Aldunate".

Sus fuentes conceptuales que arrancan de un pasado clásico y remoto, se unen a un presente donde la temática se agolpa y se encauza hacia un marcado surrealismo con las inquietudes propias de esa tendencia, y nos asombra por su respeto a una técnica depurada y perfecta en la que ningún detalle se deja al azar.

"La Pintura es una cosa de la mente", decía Leonardo, una cosa científica y rigurosa, y en la obra de Carmen Aldunate todo aparece con ese rigor de lo pensado y definido "a priori", todo está realizado con el mismo cuidado que tomaría el creador de un universo en el que hasta el peso de las estrellas estaría calculado al igual que el polen de las flores o el color de las mariposas.

Así, como a través de un espejo mágico, en la obra de esta magnífica pintora, van apareciendo las formas y los colores de estáticas y majestuosas figuras con los ojos engarzados en la armadura de un espacio sin tiempo.

Mario Carreño
Enero de 1983.

"Reviviendo el abandono" - 1982
Lápiz sobre papel

"Arrojada en melancolía" - 1982
Lápiz sobre papel

"La máscara de cada día" - 1982
Género sobre papel

"Reunión de familia" - 1982
Lápiz sobre papel

CARMEN ALDUNATE

Estudios:

Escuela de Bellas Artes, Universidad Católica. Chile.
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Chile. Chile.
Art Department, University of California. Davis, EE.UU.

Exposiciones colectivas:

1962-63-64-65 Museo Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.
1964 Croker Art Gallery, Artists of Northern California, EE.UU.
1964 Walnut Croock Exhibition, California, EE.UU.
1964 Art Department Art Show, Davis, California.
1965-66-67-68 Salón Oficial, Chile.
1966 "10 Pintores Chilenos", Instituto Chileno Alemán, Chile.
1967-68-73-74-75 Galería Central de Arte, Chile.
1968 Instituto Cultural de Providencia, Chile.
1968 "20 Jóvenes Pintores" Galería Patio, Chile.
1969 Museo de Arte, Chile.
1969 Galería de Arte Contemporáneo, Viña del Mar, Chile.
1970 University of California, Davis, EE.UU.
1970 Belmonte Art Gallery, Sacramento, EE.UU.
1973 Museo Nacional de Bellas Artes, Chile.
1973 Bienal de Sao Paulo, Brasil.
1974 Salón Pintura, Cagnes-sur-Mer, Francia.
1975 Salón de Premiados, Galería Central, Chile.
1975 Galería Berduzan, Zaragoza.
1975 Bienal Valparaíso, Chile.
1975 Galería Matta, Chile.
1975 La Mujer en el Arte, Museo de Bellas Artes, Chile.
1975 Museo Joan Miró, Barcelona.
1975 Navarra, Pamplona.
1976 Instituto Cultural de Las Condes, Chile.
1977 Muestra internacional de Gráfica, Museo de Arte Moderno, N.Y. EE.UU.
1977 Colocadora Nacional de Valores, Museo de Bellas Artes, Chile.
1977 Galería Epoca, Chile.
1979 Sotheby, Parke Bernet, N. Y. EE. UU.
1979 De Armas Gallery, Miami, EE.UU.
1979 Encuentro Arte Joven, Santiago, Chile.
1979 Galería Epoca, Santiago, Chile.
1980 Encuentro Arte-Industria, Santiago, Chile.
1981 Galería Epoca, Santiago, Chile.
1981 Bienal Cali, Colombia.
1981 Encuentro Arte-Industria, Santiago, Chile.

Exposiciones individuales:

- 1963 Galería Central, Chile.
- 1964 Belmonte Art Gallery, Sacramento, EE. UU.
- 1967 Galería Carmen Waugh, Chile.
- 1968 Instituto Cultural de Providencia, Santiago, Chile.
- 1968 Galería de Arte Contemporáneo, Viña del Mar, Chile.
- 1969 Art Department, University of California, Davis, EE. UU.
- 1973 Galería C.A.L., Chile.
- 1973 Pernambuco, Brasil.
- 1975 Galería Imagen, Chile.
- 1976 Galería Rubbers, Buenos Aires, Argentina.
- 1976 Galería Imagen, Chile.
- 1977 Galería 9, Lima, Perú.
- 1978 Galería Epoca, Chile.
- 1979 Museo Arte, Maldonado, Uruguay.
- 1980 Galería 9, Lima, Perú.
- 1981 Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile.

Menciones:

- 1962 1er. premio Pintura, Feria Artes Plásticas, Santiago, Chile.
- 1962 1er. premio Pintura, Concurso Inter Universidades, Santiago, Chile.
- 1967 3er. premio Pintura, C.A.P. Santiago, Chile.
- 1967 Premio Pintura Sesquicentenario de la Bandera Chilena, Santiago, Chile.
- 1968 Mención Pintura C.R.A.V., Santiago, Chile.
- 1974 1er. premio Dibujo, Salón Oficial, Santiago, Chile.
- 1975 Premio Pintura, Concurso Editorial Lord Cochrane, Santiago, Chile.
- 1975 1er. premio Dibujo Bienal Valparaíso, Chile.
- 1977 1er. premio Dibujo, Concurso Colocadora Nacional de Valores.
- 1978 1er. premio Bienal Punta del Este, Uruguay.
- 1981 Premio Dibujo, Bienal Cali, Colombia.

Diseño y Edición:
Elena Mogollón Publicaciones
Impresión:
A. Sandri & Cía.

Este catálogo se imprimió en
papel de bagazo de caña por
cortesía de Propal S.A. y se
realizó con la colaboración de
La Industria de Licores del
Valle.

Museo de Arte Moderno La Tertulia - Cali - Colombia